

学校编码: 10384
学号: 18620091153072

分类号__密级__
UDC__

记忆的存在与再现

李艺

指导教师

秦俭
教授

厦门大学

厦门大学

硕士学位论文

记忆的存在与再现

Existence and Representation of Memory

李艺

指导教师姓名: 秦俭 教授

专业名称: 综合材料与多媒体

论文提交日期: 2013 年 月

论文答辩时间: 2013 年 月

学位授予日期: 2013 年 月

答辩委员会主席: _____

评阅人: _____

2013 年 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘 要

本文以作者从事多媒体艺术的创作实践为基本内容，对个人的思考与创作方法做出梳理和诠释。

作者以个人生活经历为着眼点，以精神层面中的记忆、梦境的持续性为创作题材。通过记录与想象，探索媒体语言的视觉传达、呈现与表现。从对事物认知的反思入手，针对自己在创作过程中不间断的“怀疑—否认—提问”的状态，摒弃虚无性，回到事物本身，探索事物的真实性以及事物给予人的记忆。作者的创作多呈现出微生物细胞的繁衍状态和类似于梦境中的不断重复的形式，以一种视觉记录的方式，再现易逝、流变状态中的事物。作品中的元素，不仅是由各种物质材料构成、进而显现出来的物质特性，而且作为不同的媒介，其自身亦能传达出各种讯息。这也是作者在创作实践中持续探索的另一个重要方面。

关键词：事物、记忆、梦境

Abstract

The thesis is based on the author's three years of engagement in the creation and practice of the multimedia art to organize and interpret individual thinkings and methods.

I focus on the personal life experiences though using the materials, which were from the memories of personal spiritual level and the consistency of dreams as my works' themes. By recording and imaging, I want to explore the media language using in visual communication, presentation and performance. The elements of the works show the forms of natural microbial cell variation and reproduction. Where it comes and goes, these things are in the rheological state during the reproduction of records in a visual way. The elements in the works are not only constituted by the various compositions of substances and materials, and follow by revelation of the material properties. They are as a different medium, in themselves also conveys a variety of information. This is another important aspect in the continuing exploration of creative practice for me.

Keywords: things; memory; dreams

目 录

摘要	I
英文摘要	II
绪论	1
第一章 回到事物本身	3
第二章 被重叠的事物	7
2.1 记忆中的现在	7
2.2 草间弥生给我的一点启示	9
第三章 记忆的蔓延姿态	11
第四章 梦境中的不稳定状态	14
4.1 角落——一个人化的私密空间	14
4.2 原始的恐惧	15
第五章 身体——作为记忆的载体	17
结束语	20
参考文献	21
致谢	22

Table of Contents

Abstract in Chinese	I
Abstract in English	II
Introduction	1
Chapter 1 Go Back to the thing itself.....	3
Chapter 2 Things that being overlapped	7
2.1 Present in the memory	7
2.2 Some inspiration from Yayoi Kusama.....	9
Chapter 3 The form of spreading in memory	11
Chapter 4 The instability in the dream.....	14
4.1 Corner	14
4.2 The original fear	15
Chapter 5 Body---as the carrier of memory.....	17
Conclusion	20
References	21
Acknowledgements	22

绪论

我的论文是以我的创作经历为基础，按照个人艺术创作的发展逐一展开分析。在我进入多媒体艺术创作的初期，我并不是十分确定自己该从哪里着手，而既然不确定，我索性就从那些不确定的地方开始。我使用自己最熟悉的视觉语言——画笔作为工具，但这次我不再想具体要去画什么，或者要画得像什么，而是以表达自我意识的方式，在画面上随意地画出一些抽象的图形——这类似于一个冥想的过程。渐渐的，很多事物主动找上我，并且越来越多。而我则与它们展开对话、交流，直至慢慢被它们淹没。于是，处于另一个维度的空间和物体似乎自然地被表现出来，有些是具体的、可辨认的事物，也有的只是抽象的、意识流的线条。不去刻意和牵强地描绘那些“找上我”的事物是一个有趣但又须要认真的实验过程，因为此时必须很明确自己立场，不被外观的美丽或者吸引力带着走，而是由自己的内心引导。这样的绘画，我持续了大概一个月，之后，我似乎知道我需要做什么了。

我开始尝试用记录文字和绘画的形式（这种方式是适合我的）进入自己想要的创作状态，与此同时，我的内心意识愈加清晰。

1. 画线是一种寻求安全感的方式。
2. 将日常事物陌生化。
3. 故事在我的回忆中继续。
4. 思维存在于身体的每个角落。
5. 艺术需要一个无意识的世界。
6. 每个器官都有自己的形式，而形成的过程使它们始终保持神秘。
7. 我喜欢的状态：相互缠绕、彼此牵扯，纠结，然后散开。这种状态可以是事物，也可以是人。

8. 需要近处的关注也要距离的取消，需要微小也需要庞大，需要统一也需要独特。
9. 梦是一扇“隐藏的门”，它通往诡秘的风景、内心深处的渴望。
10. 我迷恋所有蠢蠢欲动的形态。
11. 随意拍摄一张大自然，这是我们眼前的风景，但植物的细胞、叶子的叶泡、树皮上的寄生物……它们并不因为我们看不见而停止生长和繁衍。
12. 今晚要做一个梦，梦的内容：吸引力、气味、温度、人的面孔。
13. 那一切不断地在变化，那一切不断地在和许多事物发生联系，那一切，将永恒地进行下去。
14. 夜晚——一个属于梦境与欲望的空间，因为看不见的时候，人的思维主宰一切。用微妙的暗示去思考一个由直接的记忆和无限的梦境压缩而成的真实世界。
15. 在安静的房间的某个角落，慢慢“渗露”某种不明液体。
16. 睡觉时身体压着手麻了，梦中手臂上长满麻点。这是梦带入了身体还是身体带入了梦境？
17. 在仙人掌体内，维持水分的那一部分机体是怎样运作的？光是想想这个问题，就挺有趣。
18. 不要停止，并且保持在一个安全的环境里。
19. 光线的各种形态投射以及反射，闭上眼睛感受光线的无处不在，并把这份感受记录下来。
20. 在我体内有另一个自己，它时不时跑出来控制我的思想，现在我觉察到它了，不加控制去感知另一个自己的思维方式。
21. 不是每件事物都是它看起来的那个样子。
22. 身体上一秒钟内向上，下一秒向下，但永远不要停留在这一秒。
23. 事物身上有些许的我们，我们身上有些许的事物。
24. 一种持续不断地转化与变形的“subject”。
25. 接受一切的不完美，并尝试爱上他们。

第一章 回到事物本身

我学习过油画的经历，使我习惯于最大限度地、真实地描绘眼前的事物或者人物。但是在我接触多媒体艺术的创作实践之后，针对自己的实践我产生如下疑问：什么是真实的？用眼睛看到的就是事实？即事物本身么？我开始质疑周遭所看到的每一件事物。事实上每个人对所看到的事物作出的（生理或心理上的）反应都是不一样的，那又怎能保证自己追求“画得像”的绘画方式就是在真正描绘事物本身？事物不是唯一的。我能做的只是以我的视角观察周围的事物，不论是美丽的、丑陋的、平凡的、独特的、有价值的、被遗弃的……事物本身的特征并不重要，重要的是它对于我的意义。同一件事物，也许在某个人眼里是十分具象的某个物品或商品，而在另一个人眼里可能代表某段特殊的记忆。所以几根线组成的事物也许比极其逼真的描绘的事物更贴近事物本身。

回到事物本身，成为我开始进行媒介创作实践的着眼点，不论是对于眼前的或者想象的事物或人，我都用文字和图形的方式把对自己有所触动的一些想法记录下来，这种方式也使我开始用更为个人的角度去观察世界。这期间我有一个很大的进步，就是意识到如何从各种视觉信息中作出选择，作出选择就意味着超越事物外观呈现的那个整体，从而进入其某个局部或者某个单一的元素里——去探寻它独有的来龙去脉，并发现存在其中的故事。

关于事物本身，法国哲人莫里斯·梅洛-庞蒂（Maurice Merleau-Ponty）认为：“回到事物本身，就是要回到认识总是要谈到的且先于认识的世界。相对这一世界而言，科学的全部规定都是抽象的、符号性的和依属性的，如同地理学相对于风景一样——我们在风景中最先领会到的是一片森林、一片牧场或一条河流。^[1]”他认为世界不是人类拥有其构造规则的一个对象，它是自然环境和人类所有的思想、所有的清楚的觉知的场所。于是，我用记录的方式描绘事物、观察自我或他人的行为、讲述生活，尝试以自己的方式表述这个我肉眼所看到

和我身体所经验的世界。

“事物，唯一神奇的时刻是第一次接触的时刻，那时，物体还没有发觉到我们已经在那里，那时它们还没有按照分析的顺序进行排序。对语言来说也一样，那时它还没有时间进行指意，或者对于沙漠也一样，那时它的安静还未被打破，并且我们的不在场还没有被消除，但这只是昙花一现，转瞬即逝，只有不再那里才能看得到它。”——让·鲍德里亚（Jean Baudrillard）^[2]这位法国哲人的话给予我启发：当去除固有的框框条条的事物名称和称谓，剩下的是什么？人们想要发现事物中存在的尚未被发现的某种本质并不是一件容易的事。这使我联系到“无形”（Formless）的概念。乔治·巴塔耶（Georges Bataille）谈到：一本字典真正开始有意义的时候，是当它不再给予单词含义的时候，但给予单词含义却是他们的任务。因此“无形”不只是一个特定的含义的形容词，而且是一个把东西带到这世界上的短语，当然，这对于研究学术的人来说会很高兴，因为宇宙将会变得井井有条^[3]。”人们往往希望看到每一件事都要有它的形式和与之相对应的名称，但事实上事物是有其“自给自足”的存在的，倘若忘记事物的来自人为界定的标签，用自己的眼光去看待和解读事物，其最真实的一面才能展现出来。

以上这样的阅读给予我重要的启发，我开始从哲学的层面思考何为事物的本质。在这之后，我创作了一系列看似无具体事物描绘的“无形”的形象。它们来自内心深处，是对我的一些潜意识中的心理活动的准确再现。虽然没有具体的可辨认的事物形态，但在潜意识中，它们对我而言是一种极为客观的物质存在^[图一]。

图一：绘画作品《Formless》

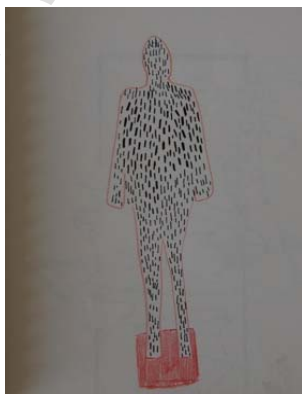


2009-2010 年间手稿

在进行了先前的一些实验性的绘画之后，我慢慢发现当我不再只是依靠眼睛观察事物的时候，其他感官却开始变得敏感。例如：气味有时候就是能够带人进入回忆的途径。记得很小的时候，每个冬天我都喜欢坐在阳台上晒太阳，空气、阳光、树叶都散发出一种特殊的气味，长大后却再也找不到这样的气味，然而，在梦境里却能体会得到。梦里的景象在醒来时就随之消失，但仍然剩下梦的光晕、气氛、音色、音质。就像是一段音乐——它在你的脑海中，你在心里倾听着它，但是不能回想起它的形式；或者对于一张似曾相识的脸，你能感受它的容貌和微笑，但是不能具体到它的相像处。而这种梦的倾向、这种无图像的 memory 恢复，究竟能怎样被记录下来？

我对于这些已经无法触摸，但又如此真实存在的东西很珍惜。于是，我开始在平面上重现我曾经经历过的梦境——有时候，它们是一些具体的事件或人；有时候，是一些难以辨认的形状或物件^[图二]。我不确定它们是些什么，但我知道它们是属于我的独特记忆，我以一个旁观者的身份记录和感受，并不加以判断。可以感受到这些梦境给我带来的感触：是某种美好，也是某种焦虑；是在不断地追逐，也是想要逃离；是不安分，也是一种保护。

图二：绘画作品《无题》



2009-2010 年间手稿

第二章 被重叠的事物

2.1 记忆中的现在

偶然的一天，我书桌上的一个重物——相机——压在一叠看过的书上，此刻，巨大的相机被动地与书本发生着关系：镜头对应着敞开的窗子，而书本观照着内心。镜头里有我某天拍摄的杯子和盆栽，书本则记录着作者的经历，以及阅读这本书的人——我用笔在上面做记录留下的一些痕迹。再次打开书本，有一句话突然跃入眼帘：“什么事情都是暂时的，其实都已经走了。”我望向镜头对着的窗外：车、海和对面的楼中永不熄灭的光；想到镜头里的事物：被记录下来的杯子和盆栽，它们被刻录在光盘并永久保存，但其实还是什么也没有留下，机器里的图像早已消失在拍摄它的那一刻，就像一个动作或一个姿态，在最后什么也没有留下。

那么，要怎样了解几个事物之间的关系？当事物被设置在“被”这个关系当中，事物“自给自足”的存在方式就已经被改变了。相机与书本的关系成为相对于人而言的客体，但也因此而改变了人们看待它们的方式，在他者的被判断中被再一次做出判断。这种方式促使我开始关注自身与事物之间的关系。梅洛-庞蒂说道：“一切有关某物的思想同时也是对自身的意识，如果没有后者，那么它就不可能拥有对象。在所有我们的体验和反思的根基里，我们会发现一种立即认识自己的存在，因为它是对自身与所有事物的认知，而且，它不是通过观察认识到自己的生存是一种所与的事实，或者是通过观念推理得出的，而是通过一种与自身生存的直接接触^[4]。”

我留意观察在我周围的客观事物和空间并思考：它们对于我的意义何在？

或是它们究竟与存在于我记忆中的事物是什么样的一种关系？以及回忆对我来说究竟意味着什么？而其对于现在，又意味着什么？我在校外租的 30 多平米的小房间里^{〔图三〕}——各种物件被摆放在不同的角落里，在它们与我相遇的那一刻便建立了与我的联系，但在遇见我之前它们有怎样的故事？事实上，从相遇的那一刻起，所有的过去就随之成为了记忆，成为了事物独特经历的历史库存和活动的一种验证或总结，事物开始与我不断发生交集。

所谓生活在现代文明世界中，实际上就是指我们生活在由人的行为有意识或无意识地烙下各种印迹的世界中，我们与物质世界的各种东西接触，使得它们铭刻着它所服务的人的活动的印记——每一个物体都散发出一种人性的气息。这意味着我作为一个主体，与普遍生命的相关联的状态——我置身于不属于自己生命的各种生命之中。我开始正视这些与我相关的事物，然后一个一个地安排它们，使它们在某种真实的秩序中成为共同的可能性，从而唤起一种普遍的生命。因此，如果把我的房间看成一个世界的话，那我是否就是房间？巴什拉（Gaston Bachelard）在他的《空间的诗意》（1958）中讨论了房子的不同含义，他说道：“房子是围绕着思想的内部空间，是综合了人类的思想、记忆和梦想的最有力量之一。房子是心理的图表，引导着作者和诗人在他们的亲密行为的分析中。”^{〔6〕} 这也就是说，是回忆造就了现在的我和我周围的世界。

图三：摄影作品《房间》



2010-2011，作者房间

2.2 草间弥生给我的一点启示

与此同时，我开始关注日本艺术家草间弥生（Yayoi Kusama）的作品，她的网绘（net painting）发展出了一种子宫界的（matrixially）“女性”解读，将网绘视为一种象征含义。她说：“我有一种欲望，想要聚集网的单元，也就是点的反相，来对我们巨大宇宙的无限性进行预测和估量。那无限的神秘如此深奥，它遍及整个宇宙。探索它，我就能看清我自己的生命。我的生命，一个点，一个万亿粒子中的一点。我要聚集天文数字的点来编织一张网，用这张网的虚空将我自己和他者全部淹没^[6]。”

这种重复的行为启发了我，在我看来这是一种在点与网的洪流中打碎自我并最终消除自我的尝试。我搜寻自己的方式，开始对自身和空间进行探索，并思考怎样通过一些行为消除自我？或者说该如何表达“自我本就是溶于世界之中的”这一观点。前文提到，对于我来说，“我”是由记忆组成的，于是，我通过带入回忆的方式来消除自我，并将那些存在于我记忆中的物体或者事件以一种实体形态清楚地呈现眼前。

在2013年初，在“非典型性”艺术联展中，我创作了一个作品命名为“+”。“+”对我来说意味着时间的继续和叠加，也意味着——以一种持续不断的形式——复制与重组。当私密的个人手稿变成公共空间的一个物件，其变化的真正开始是观众的介入。每天取走一些关于我的痕迹，随着时间，最终将会在他者那里生成更多的解读内容。从某种方面来说，这次的作品是一个关于时间的探索，墙上过去留下的痕迹已经成为一种媒介——在讲述自己的故事。我考虑如何把代表自己回忆的个人手稿作为一种媒介带入，从而参与这个过去的时间，并成为空间的一部分。生锈的铁钉被不规则地重新钉入墙面，令人想知道其在此之前又发生过怎样的故事。“+”就是没有停止，时间还在继续，观众的介入——新的媒介介入——使得作品被延续，未来的时间也参与其中，共同探索这已知空间的未知。时间不会结束，作品也处于未完成的状态，墙上的钉子被拔下后，继续留下新的

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库